Universidad Autónoma Metropolitana
Casa abierta al tiempo
Azcapotzalco

ALEJANDRO MAGALLANES

Investigación por Brianda Suárez González

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO III
14-O

ÍNDICE

¿Dónde empieza y dónde acaba el diseño?

Esta pregunta la plantea Isabel Campi al explicar el porqué la historia es un conocimiento elemental para cualquier diseñador. Somos seres curiosos que intrínsecamente sentimos placer al descubrir y conocer más. En el diseño, al entender tanto el pasado como el presente, nos permite no solamente profundizar en esta disciplina, sino entender a una sociedad completa ya que el diseño se basa en el contexto en el que se hace; es un proceso de comunicación que se enfoca en establecer un vínculo entre el emisor y el receptor. Esta conexión se hace a través de un mensaje, y al analizar el mensaje, desciframos la intención de aquel que lo manifiesta así como la interpretación del quien lo recibe.

El presente se configura de estructuras del pasado. Dentro del curso de Historia del Diseño Gráfico III estuvimos explorando el diseño gráfico a través de los inicios de las impresiones en papel como fue la imprenta en el siglo XVI, hasta llegar al siglo XX y los grandes movimientos que se llevaron a cabo los cuales poco a poco enriquecían esta profesión de técnicas estilísticas y conceptos para la elaboración de mensajes gráficos.

Para esta investigación decidí ver lo que ocurre hoy; me pareció interesante terminar este curso con algún diseñador que actualmente está desarrollándose dentro de esta práctica para así poder tener referentes de diseñadores tanto del pasado como de nuestro presente.

En México el ojo del huracán está centrado en movimientos sociales que despiertan descontentos no solamente ante una situación ni un momento, sino hacia problemas que llevamos arrastrando desde años atrás. El diseño gráfico toma un rol particularmente importante, ya que para expresar una idea, el lenguaje verbal casi nunca es la opción. Recurrimos al lenguaje visual; algo más directo y rápido para asimilar. Hay un logo que llama la atención desde el sexenio de Felipe Calderón; No más sangre (Fig.1.). Una palabra, un signo y un símbolo se utilizan para expresar el sentimiento de toda una nación y así mismo, este gráfico se contextualiza para cualquier situación que lamentablemente ocurre en el país. La ironía es el hecho de que el diseñador de tal mensaje es aquel que ve el diseño a través del humor y del juego. Fue aquí en donde decidí realizar mi investigación sobre Alejandro Magallanes.

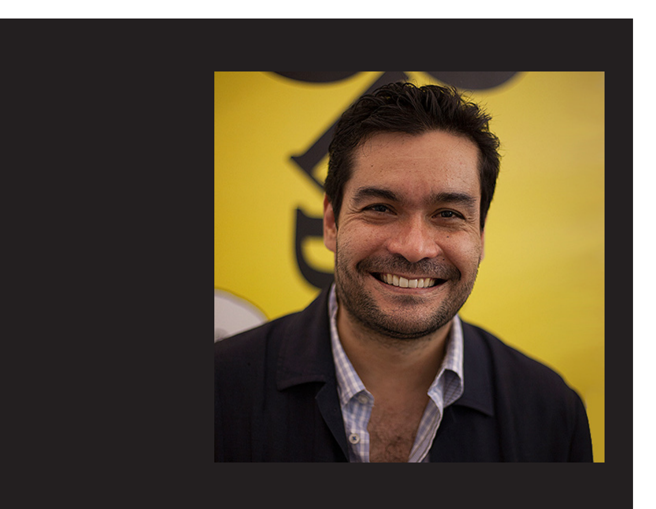

¿Alejandro, quién?

Biográficamente, Alejandro Magallanes nació en la ciudad de México en 1971 y estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ilustrador, fotógrafo, animador, entre muchas otras cosas, Magallanes representa todo lo que ve y es.

En junio del 2012 presentó su primera exposición individual llamada “Siempre di Nunca” en el Museo de Arte Carrillo Gil. La exposición fue una selección de trabajo descritas como un “intenso imaginario que destila humor negro”[1].

Ha colaborado con diversas instituciones sociales y culturales en el desarrollo de proyectos editoriales, carteles, logotipos, etc. Su trabajo ha sido reconocido mundialmente, y ha recibido premios y medallas por ejemplo en el XVI Bienal del Cartel en Varsovia, el tercer lugar en la bienal de carteles favor de la ecología “4th Block” en Ucrania y el premio Golden Bee en la categoría de libro en la Bienal del mismo nombre en Rusia.

Miembro mexicano mas jóven de la AGI (Alliance Graphique Internationale), Magallanes se ha llegado a posicionar como un diseñador contemporáneo, sumamente interesante e importante en el país.

Grafitis de baño

¿Dibujos para niño o para adulto? El estilo de Magallanes es algo complejo de entender debido a que es algo que uno puede pensar que cualquiera lo puede hacer. Y precisamente esto es el objetivo del diseñador. Si suponemos que el propósito de un diseño es que sea comunicado correctamente, que cumpla con su funcionalidad, podríamos decir que los diseños de Magallanes van más allá que esto. No solamente nos comunican sino nos hacen sentir una relación con ellos; la manera en la que lo logra es provocándome a pensar que yo también puedo hacer eso. Cualquier persona, de cualquier edad, o profesión, pueden acercarse a la técnica de Magallanes y eso incita la informalidad y el acto de conexión con el gráfico y el recuerdo de él.

Magallanes comenta que el estilo gráfico no es tanto la apariencia, sino la profundidad[2]. El concepto de sus carteles es el elemento principal; la composición de sus figuras sobrepone el juego,

---

1 http://culturacolectiva.com/viernes-de-recomendacion-alejandro-magallanes/
2 Entrevista en Gastv.mx

el humor; lo accidental es intencional, rompiendo y burlando a la norma. Él mismo explica que sus dibujos son como los grafitis de baño; informales, crudos, provocadores, pero interpretados y digeridos adecuadamente.

Lo que sucede con Magallanes me remite al movimiento de "Arts and Crafts" del siglo XIX. En búsqueda de revalorizar al libro, este movimiento retoma la impresión y decoración manual de los libros, como se hacía en la edad media, haciendo que el libro fuera un tipo de artesanía; único, bello y sumamente valioso. Relaciono este movimiento con el diseño de Magallanes, no por el estilo, sino por el propósito. Al hacer un cartel o una portada de libro manualmente, automáticamente lo hace parecer más valioso. Por más que Magallanes no hace cada portada o cartel a mano, sino que digitaliza un dibujo base y después se producen masivamente, inconscientemente el espectador siente algo encantador ante algo hecho tan crudamente; tan humanamente. Por ejemplo, la portada de su libro "¿Con qué rima tima?" (Fig.2.) en lo particular se me hace increíble, ya que parece que uno mismo hizo el dibujo, en cierto sentido haciéndolo suyo, dejando una marca que te hace reconocer que esto es algo personalizado, algo único.

Fig.2.

En un mundo tan tecnológicamente desarrollado, siento que en algunos casos, lo que más suele gustar, es lo que se acerca menos a la tecnología. Es aquello que nos recuerda que todavía podemos diseñar con lápiz y con papel, y lograr que esto funcione, a veces mejor, que algo completamente intervenido por el mundo digital.

Así mismo, a lo largo del curso, hemos visto como el diseño gráfico mexicano adquiere influencias de movimientos o de artistas extranjeros. Por ejemplo, en el artículo Marina Garone Gravier sobre la historia contemporánea del diseño gráfico en México, ejemplifica como existe una fuerte relación entre las vanguardias europeas y las mexicanas, las cuales permitieron que tanto conceptos como gráficos europeos se pudieran adaptar a una realidad mexicana, produciendo así, un lenguaje visual nacional.

En el caso de Magallanes, una influencia que detecte fue la de Paul Rand (1914-1996), uno de los diseñadores gráficos norteamericanos más influyentes del siglo XX. Mismamente que Magallanes, Rand creaba su diseño a través del humor y la simplicidad. Decía que el diseño es lógico, que si se quiere lograr un mensaje en común, se debe considerar que una mayoría debe entenderlo, y por eso es nece-

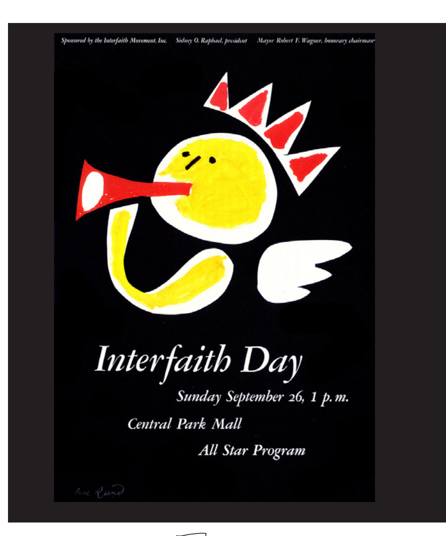

Fig.3.

sario ser más directo que abstracto. Su estilo juguetón, irónico, un tanto ordenado dentro de lo que parece ser un desorden (Fig.3.), asemeja mucho al diseño del mexicano.

Así mismo, Magallanes también me recordó mucho al diseñador Stefan Sagmeister (1962-) (Fig. 4.). En especial con su cartel para la exposición de “¿Cómo? ¿ Cuándo? ¿ Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?” (Fig. 5). La tipografía utilizada tan crudamente sobre una parte del cuerpo humano, tanto en el cartel de Sagmeister como en el de Magallanes, exalta una intimidad, una invitación casi personal para visitar una parte de ellos.

Consecuentemente, Magallanes muestra un portafolio de trabajo sumamente amplio; carteles, libros, exposiciones, logotipos, animaciones, etc. A continuación mencionare algunos de sus trabajos más importantes para poder ejemplificar el trabajo del diseñador.

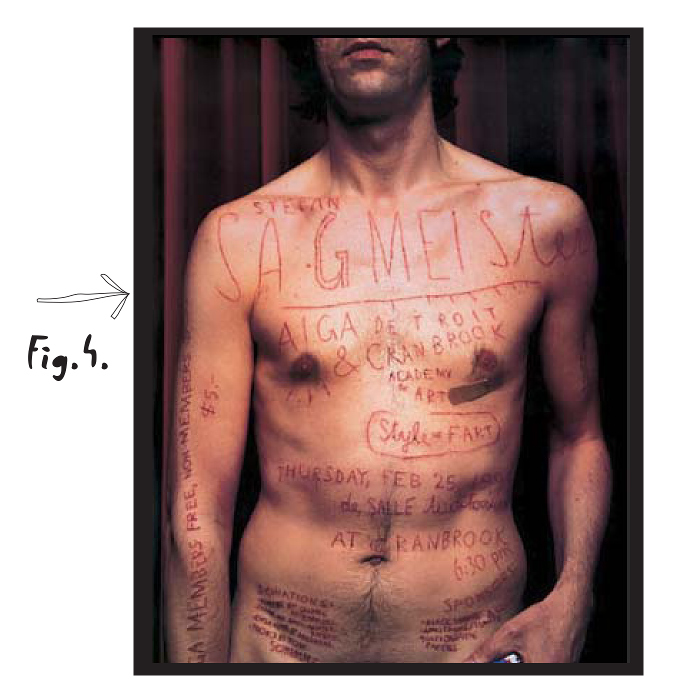
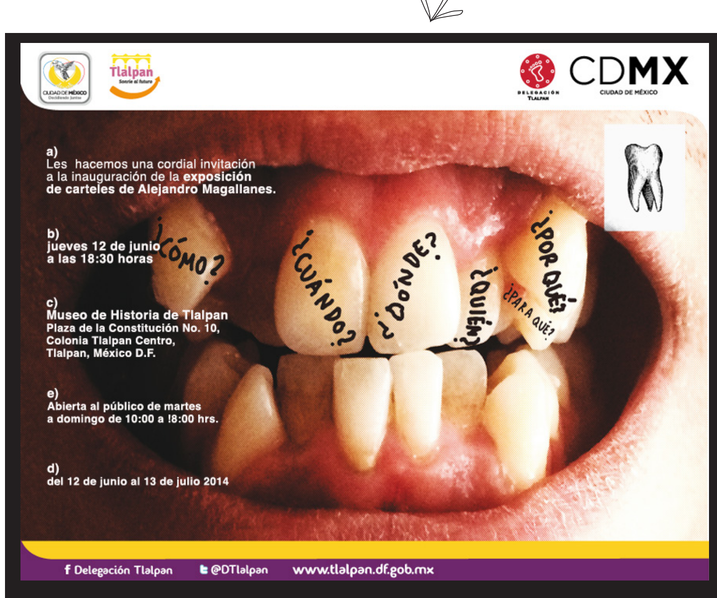
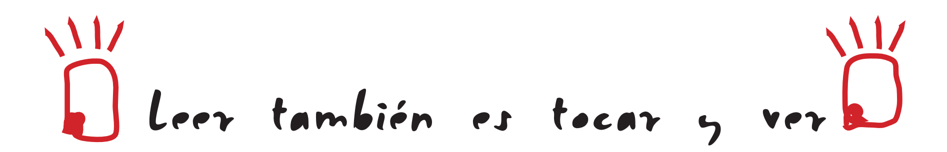

Fig. 4.

Fig. 5.

Magallanes colabora con la editorial “Almadía” lo cual lo permite diseñar más de 100 títulos, dotando estas publicaciones con una identidad sumamente distintiva. Lo que me llama la atención del trabajo editorial de Magallanes, es el hecho de que se muestra una gran libertad para el diseñador al crear una portada, y así mismo, esto ocasiona que se produzca una identidad y una imagen reconocible para tanto el diseñador y la editorial, como para el libro.

En una entrevista para Colectivo 4 y 1, Magallanes comenta que los diseñadores somos como los prologuistas del libro; creamos el primer acercamiento hacia él, y muchas veces depende de nosotros si el libro es leído o no. Explica que leer también es tocar y ver. Remitiendo nuevamente al “Arts

and Crafts", Magallanes comenta que el diseñador aporta un elemento artesanal a algo producido a gran escala.[3]

Lo interesante es el juego que hace al utilizar tanto la camisa como la portada del libro. Por ejemplo el libro de Rodrigo Flores Sánchez "Tianguis" (Fig.6.), o "Los Culpables" de Juan Villoro (Fig.7). Estas pequeñas ventanas de cierta manera sirven de introducción hacia el contenido del libro. Con la utilización de símbolos que representan temas o ideas principales, busca un balance entre un libro objeto y un libro usable y legible. Va más allá de presentar una simple portada, pero no se despega de la idea que en realidad lo que esta diseñando es un libro.

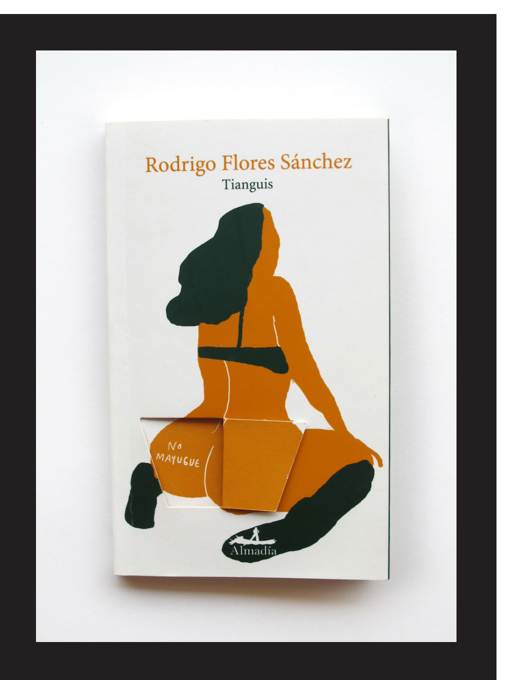

Fig.6.

Lo único que importa no es solamente lo interior de un libro. Al menos con Magallanes no. Lo fascinante es que el mismo diseñador es autor de libros como "Cuaderno de mar" o "Asul". Tanto el contenido, la forma, y el material del libro permiten que el lector perciba a través de todos sus sentidos la presencia y autenticidad de éste.

Fig.7.

El ojo alegre

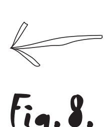
Al ver las fotografías de sus exposiciones por ejemplo "Siempre di Nunca" o "¿Cómo? ¿ Cuándo? ¿ Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?", lo que más me llama la atención es la cantidad de carteles que se exponen. Son muchísimos. Y no solamente eso, si no que cada uno tiene una autenticidad y un espectáculo visual que verdaderamente motiva a querer apreciarlos uno por uno.

Los mismos carteles que invitan a la exposición son fascinantes. Tenemos el primero (Fig. 8.) que invita al público a su exposición en el Carillo Gil. Manteniendo su estilo informal, un tanto infantil, este cartel el sumamente personalizado para aquel que lo observa. Esto puede, por un lado, motivar al espectador a ir a la exposición, ya que el humor del diseñador es percibido, y que mejor que ir a un museo a divertirse. Sin embargo, si yo hubiera visto este cartel, nunca me imaginaría que fuera para una exposición, y ya que a primera

3 http://www.yorokobu.es/alejandromagallanes/

vista el mensaje no es percibido, pudiera ser que aquellos que no leyeran todo el cartel no captaran completamente el mensaje. De ser así, es necesario comprender que cuando se trata de Magallanes, normalmente hay que detenernos a percibir todos los detalles que proyectan sus carteles ya que cada uno de estos son parte de la construcción del mensaje.

Fig. 8.

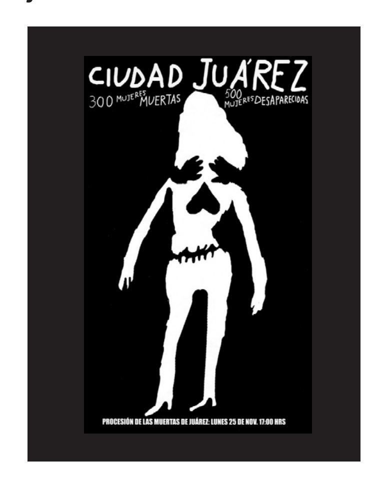

Fig. 9.

No obstante, esto no siempre es el caso. Por ejemplo para el cartel de la procesión en la Ciudad de México para apoyar a las mujeres secuestradas, asesinadas y violadas de Ciudad Juárez (Fig.9.), el mensaje es muy claro. ¿La silueta de una mujer o de una calavera? Dos signos que unidos dan un mensaje, auxiliado de un color negro, connotando luto, contrastando los elementos centrales del cartel.

Lo que más me atrae del diseño de Magallanes es el sentido del humor que logra proyectar a través de tanto la tipografía como de la imagen. Considero que su esencia es algo especial debido a que se relaciona muy bien con el sentido del humor mexicano; muestra el cinismo, la ironía y el juego que normalmente usamos para romper el hielo, o para sentirnos como “hermanos” dentro de la sociedad.

En el curso de historia vimos que desde los años 20, la sociedad mexicana estaba en búsqueda de una esencia en particular; ¿qué es lo mexicano? Ya no somos prehispánicos; pero tampoco españoles. Somos el resultado de un mestizaje que va más allá de 300 años. Pero la respuesta no es tan fácil; sin embargo, la búsqueda de esta identidad se muestra a través manifestaciones visuales, por ejemplo el muralismo de los 20, o el cine de oro de los 40, así como los grabados de José Guadalupe Posada o los carteles de Josep Renau.

Estas prácticas gráficas y visuales se dirigen al mexicano, y de cierta manera despiertan un nacionalismo que difícilmente se logra captar. Actualmente, vemos a estos previos artistas y percibimos la identidad de nuestro país, sin embargo, ¿qué tanto nos relacionamos con ellos? El diseño, como la sociedad, es transcendente, y hasta cierto punto ya no podemos considerar que por ejemplo Diego Rivera o que Emilio Fernández captan lo que es el mexicano del siglo XXI.

No obstante, Magallanes es un referente que capta un humor del imaginario popular actual; nos identificamos porque nos da risa, porque lo que nos dice, lo que nos transmite, es algo que nos

conmueve por ser tan informal. “Todo el mundo es usuario de diseño, mi máxima aspiración es que se convierta en arte popular. Que deje de ser algo elitista y se convierta en un elemento que se espera y se aprecia en todas partes”[4].

Magallanes confiesa que el país, en especial al Ciudad de México, esta tapizada de una riqueza visual que lo inspiran a producir sus diseños. Como diseñadores, debemos siempre estar con “el ojo alegre” para descubrir lo visualmente fascinante de lo que nos rodea a diario.

Si nos basamos en los cánones y en los estereotipos de la belleza, se podría decir que el diseño de Magallanes no es bonito. Pero, ¿qué es lo bonito? El diseño es algo fascinante porque no solamente predomina la apariencia, sino como dice Magallanes, el diseño también es contenido. Y precisamente esto es lo que hace que su diseño vaya más allá de una belleza redundante.

Ofrece algo visualmente interesante, sin ser necesariamente bonito, y ejemplifica un diseño gráfico que se aleja de normas de estilo o técnicas cuadradas que limitan mucho a esta profesión.

Demuestra que el diseño es una actitud y una forma de vida más que un oficio. Provoca y seduce al espectador al desmaterializar objetos y transformar significados, presentado una realidad que nos impacta por ser tan verídica.

Investigar sobre Magallanes me permitió observar y entender que tan diverso puede llegar a ser el diseño. Al adquirir un estilo propio, se tiene la capacidad de adaptar cualquier mensaje y poder transmitirlo desde un ojo crítico en particular. Me parece interesante el trabajo de Magallanes, principalmente porque provoca. Causa algo al espectador, y esto no necesariamente tiene que ser gusto. Recuerdo el cartel que hizo para el Vive Latino 2013 (Fig.10.), y como éste fue criticado ampliamente. Sin embargo, fue algo que causó una reacción; no fue algo indiferente.

Magallanes hace parecer que lo que hace es fácil; sin embargo es todo lo contrario. Como decía Paul Rand, “el diseño es simple, por eso es tan complicado”[5]. Es admirable la manera en la que Magallanes logra captar un sentido del humor con elementos mínimos que llegan a conmover a millones; sobre todo en una sociedad tan difícil de descifrar como es la mexicana. El diseño de Magallanes no es aquel que se debe contemplar por su estética, sino por la idea que transmite; que nos hace sentir.

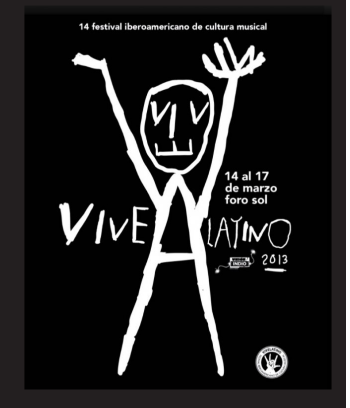

Fig.10.

4 http://www.yorokobu.es/alejandromagallanes/

5 https://creactivarte.wordpress.com/2013/05/30/paul-rand-el-diseno-es-simple-por-eso-es-tan-complicado/

Bibliografía

Entrevistas con:
Leemas de Gahndi
Colectivo 4 y 1
Gastv.mx
Navegantes de las islas- TV UNAM
Galería VIP
Amarillo Centro de Diseño
Noticias22- Canal 22
Capital 21 (www.capital21.df.gob.mx)
Revista Taller (www.revistataller.com)

Libros:
CAMPI, Isabel. La Historia y las Teorías Historiográficas del Diseño. (2013)
Editorial Designio, México
TROCONI, Giovanni. (2011)Diseño gráfico en México 100 años. Artes de México y Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Internet:
GARONE GRAVIER, Marina. Notas para una historia contemporánea del diseño grafico en México.
http://www.mexicandesign.com/revista/historia_dg_mexico.htm
MAGALLANES, Alejandro.
http://loquehacealejandromagallanes.blogspot.mx/
http://centro.edu.mx/CENTRO/profesor/alejandro-magallanes-4/
http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html
https://es-la.facebook.com/pages/Alejandro-Magallanes/263875150327141
https://twitter.com/magallanes71
http://www.tlalpan.gob.mx/index.php/actividades-y-eventos/1340-inauguracion-de-la-exposicion-de-carteles-de-alejandro-magallanes-12-de-junio-museo-de-historia-de-tlalpan
http://culturacolectiva.com/viernes-de-recomendacion-alejandro-magallanes/
http://artesgraficasunivo.blogspot.mx/2009/12/alejandro-magallanes.html
http://25-horas.com/el-cartel-de-alejandro-magallanes-para-el-vive-latino-2013/
http://www.yorokobu.es/alejandromagallanes/
RAND, Paul.
https://creactivarte.wordpress.com/2013/05/30/paul-rand-el-diseno-es-simple-por-eso-es-tan-complicado/
VILCHIS, Luz del Carmen. Diálogos con Diseñadores
http://www.academia.edu/3809290/Di%C3%A1logos_con_Dise%C3%B1adores

¡Fin!